

PROGRAMA DE DIRECCIÓN AUDIOVISUAL							
I.- DATOS GENERALES							
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL							
Nombre de la Asignatura: Dirección audiovisual							
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales							
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 4			
Ubicación en el plan de estudios: Séptimo, octavo, noveno y décimo semestre							
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:			
Obligatoria		Electiva	x	Teóricas:	1	Prácticas/Seminarios	1
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Televisión, Producción Cinematográfica, Realización Cinematográfica, Análisis Audiovisual.			
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 13-02-2019							

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>Dentro de las áreas que conforman el proceso de creación de cualquier pieza audiovisual, la dirección es la responsable de llevar a buen puerto todo el proyecto. El director es el encargado de transformar en imágenes el contenido de un guion, orquestando cada departamento artístico (fotografía, arte, montaje) para materializar una puesta en escena que cuente de la mejor forma posible una historia. Aunque el cine es el arte más joven de todos, es uno de los más prolíferos y con mayor alcance en la sociedad actual; por eso es vital comprender a cabalidad su lenguaje audiovisual. Es el director el responsable de la calidad de la pieza audiovisual y la conexión emocional que establece el espectador con el hecho artístico <i>per se</i>. En un mundo donde el mercado audiovisual es cada vez más y más amplio (cine, televisión, videoclips, comerciales, internet), es vital para los estudiantes de Comunicación Social comprender la imagen, analizarla y utilizarla de forma correcta dependiendo del medio en el cual se desenvuelan. A través de los conocimientos adquiridos en esta materia, los estudiantes podrán tener una visión más crítica del mundo audiovisual y, en paralelo, desarrollarán mejor sus capacidades narrativas para exteriorizar su mundo interior a través de la imagen.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general: Aprender a aprender con calidad	
Abstrae, analiza y sintetiza información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos 2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes 3. Integra los elementos de forma coherente

Aplica los conocimientos en la práctica	1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación
Competencia general: Aprender a trabajar con el otro	
Participa y trabaja en equipo	1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo 3. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común
Organiza y planifica el tiempo	1. Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y colectivos 2. Jerarquiza las actividades en el corto, mediano o largo plazo. 3. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con el cronograma establecido 4. Evalúa sistemáticamente el cumplimiento del cronograma 5. Ajusta el cronograma de acuerdo con los resultados de la evaluación
Competencia general: Se comunica efectivamente	
Utiliza el lenguaje visual	1. Interpreta un mensaje a partir del análisis del código visual
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, locaciones, equipos y materiales
Realiza o gestiona la realización de la obra	1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra 2. Interviene en la edición de la obra
Evalúa el proceso y el producto	1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional 2. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Propone un proyecto audiovisual	1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones
Realiza o gestiona la realización de un producto audiovisual	1. Interviene en la grabación del producto audiovisual 2. Interviene en la edición del producto audiovisual 3. Maneja las plataformas para cargar y compartir productos audiovisuales.

Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza audiovisual 2. Determina si la obra cumple con la normativa legal 3. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse.
---------------------------------	---

IV.- CONTENIDOS

<p>Unidad I. El director</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ¿Qué es la dirección? 1.2. ¿Qué hace el director?, mitos y verdades 1.3. ¿Con quiénes trabaja el director?: conociendo el equipo 1.4. Objeto consciente e inconsciente del deseo 1.5. El director en la pre-pro-post producción 1.6. Entendiendo el medio: <ol style="list-style-type: none"> 1.6.1. 1.6.1 Cine 1.6.2. 1.6.2 Videoclips 1.6.3. 1.6.3 Publicidad 1.6.4. 1.6.4 Televisión 1.6.5. 1.6.5 Social Media 2. El director: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ¿Quién dirige?: perfil de cargo 2.2. Responsabilidades y limitaciones 2.3. Dinámica con el equipo <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1. Aspecto artístico 2.3.2. Aspecto pragmático 2.4. Estética y personalidad
<p>Unidad II. Trabajando con la imagen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué es la imagen? <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tipos de imágenes: estática, movimiento y fantasma 1.2. Función representativa 1.3. Función semántica 1.4. Función estética 1.5. Función simbólica 2. Imagen, símbolo y mito <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Amplificación 2.2. Metáforas 2.3. El sistema de imágenes 2.4. La narrativa visual 2.5. Emoción e intelecto 3. Elementos de la imagen <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Líneas 3.2. Textura 3.3. Volumen 3.4. Colores 4. Composición <ol style="list-style-type: none"> 4.1. ¿Qué es la composición? 4.2. Elementos de la composición 4.3. Aire, peso y escala 4.4. Composición equilibrada y desequilibrada 4.5. Reglas de composición (tercios, triángulos, punto, líneas y

	fuga)
Unidad III. El lenguaje cinematográfico	<ol style="list-style-type: none"> 1. El lenguaje del director: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Toma, plano y secuencia 1.2. Cuadro abierto y cuadro cerrado 1.3. Calores de plano 1.4. Angulaciones 1.5. Movimientos de cámara (con desplazamiento) 1.6. Movimientos de cámara (sin desplazamiento) 2. De la palabra a la imagen: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Entendiendo el formato de guión literario 2.2. Conflicto y tema en cuadro 2.3. 2.3 De lo macro a lo micro: tratamiento visual 2.4. Presentando al personaje 2.5. Retratando el universo 2.6. Emblematic shots
Unidad IV. Trabajo actoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. La encarnación del actor <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ¿Quién es el actor? 1.2. La construcción desde el actor 1.3. Tipos de personajes: principales, secundarios y antagonistas 1.4. Relaciones entre personajes: construcción en la puesta en escena 1.5. Trabajo artístico, registro y aspecto pragmático 2. Dirigiendo los actores: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Métodos de actuación 2.2. Trabajando con los no-actores 2.3. Traduciendo a imágenes 2.4. Objetivos internos y externos 2.5. Motivaciones 2.6. Tips para la construcción del personaje y la puesta en escena 2.7. El actor y el espacio en cuadro 2.8. El actor y la dinámica en el set
Unidad V. Los procesos del director	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre-Producción <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El director en la preproducción 1.2. Casting 1.3. Gira de locaciones 1.4. Lectura de guión y ensayos 1.5. Creando una propuesta de dirección 1.6. Alineando el equipo 1.7. Shooting Script 1.8. Storyboard 1.9. Trabajo con el asistente de dirección: plan de rodaje 1.10. ¿Cuál cámara debo usar?: rapidez y efectividad, formatos de salida. 2. Producción: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ¿Qué hace el Director en el set? 2.2. Dinámica con el Asistente de dirección: la mano derecha 2.3. La dupla con el Director de Fotografía: composición y cámara <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El Director de Arte y los colores 2.2. El sonidista y propuestas

	<p>2.3. El Script: registro y raccord</p> <p>2.4. Dirigiendo los actores en el set</p> <p>2.5. Cuidando el eje</p> <p>3. Post-producción:</p> <p>3.1. Relación entre Director y Editor</p> <p>3.2. Visualizando los <i>daily rush</i></p> <p>3.3. Seleccionando material</p> <p>3.4. Teoría de montaje</p> <p>3.5. Ritmo interno y externo</p> <p>3.6. El sonido y la propuesta</p>
<p>Unidad VI. Los registros del director</p>	<p>1. Entendiendo los géneros:</p> <p>1.1. Acción</p> <p>1.2. Suspenso</p> <p>1.3. Terror</p> <p>1.4. Drama</p> <p>1.5. Comedia</p> <p>2. Los medios de trabajo: estética y narrativa</p> <p>2.1. Cine</p> <p>2.2. Televisión (series, unitarios)</p> <p>2.3. Documental: estética y narrativa</p> <p>2.4. Videoclips: historia y ritmo</p> <p>2.5. Social media: la inmediatez, inter-textualidad, formatos y plataformas de distribución</p> <p>2.6. Publicidad: comerciales, <i>happenings</i> y corporativos</p>

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<p>1. Método expositivo/lección magistral</p> <p>2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio</p> <p>3. Observación de escenas de películas, series, videoclips o comerciales, identificando el rol del director, estética y narrativa</p> <p>5. Revisión periódica de los materiales generados por los estudiantes</p> <p>6. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinámica actoral • Trabajo con los planos y movimientos de cámara • Composición <p>7. Búsqueda de invitados especiales</p>	<p>1. Escuchar atentamente</p> <p>2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase</p> <p>3. Observación de escenas de películas, series, videoclips o comerciales, identificando el rol del director, estética y narrativa</p> <p>4. Conformación de grupos para enfrentarse al “problema” de estudio del taller pedagógico</p> <p>5. Análisis de piezas audiovisuales desde la estética y narrativa del director</p> <p>15. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Dirección audiovisual* son:

1. Análisis de la estética de diferentes directores.
2. Análisis del rol del director en diferentes productos audiovisuales (cine, televisión, publicidad, videoclips y social media).
3. Elaboración de shooting scripts y storyboards.
4. Rodar una escena enmarcada dentro de un género, emulando a un director específico
5. Rodar una escena con un conflicto previamente definido, enmarcado dentro de un género específico.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Altman, Rick. (2000). *Los géneros cinematográficos*. Argentina: Paidós.
- Atanes, Carlos. (2007). *Los trabajos del director*. Estados Unidos: Carlos Atanes.
- Aumont, Jacques. (1996). *Estética del cine*. España: Ediciones Paidós Ibérica.
- Aumont, Jacques. (2001). *Las teorías de los cineastas*. España: Ediciones Paidós Ibérica.
- Camino, Jaime. (2008). *El oficio de director de cine*. España: Ediciones Cátedra.
- Casetti, Francesco. (2007). *Cómo analizar un film*. España: Ediciones Paidós Ibérica
- Chang, Justin. (2012). *Editing*. Estados Unidos: Focal Press.
- Diamante, Julio. (2010). *De la idea al film*. España: Ediciones Cátedra.
- Eisenstein, Sergei. (2002). *Teoría y técnica cinematográficas 1*, España: Ediciones RIALP.
- Feldman, Simón. (2004). *El director de cine*. España: Editorial Gedisa.
- Feldman, Simón. (2007). *La composición de la imagen en movimiento*. España: Editorial Gedisa.
- Field, Syd. (2004). *El libro del guion*. España: Plot Ediciones.
- Goodridge, Mike. (2012). *Directing*. Estados Unidos: Focal Press.
- Hunt, Robert. (2010). *Dirección*. España: Editorial Parramón.
- Kats, Steven. (2003). *Film Directing Shot by Shot*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.
- Kats, Steven. (2004). *Film Directing Cinematic Motion*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions,
- Kenworthy, Christopher. (2009). *Master Shorts*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.
- Kenworthy, Christopher. (2011). *Master Shorts Vol2*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.
- Kenworthy, Christopher. (2013). *Master Shorts Vol3*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.
- Konstantin, Stanislavski. (2003). *La preparación del actor*. España: Editorial Avispa.

Konstantin, Stanislavski. (2009). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. España: Alba Editorial.

Konstantin, Stanislavski. (2010). *El trabajo del actor sobre sí mismo*. España: Alba Editorial.

Lara, Julián. (2006). *Directed by*. España: Editorial Océano.

Lowenstein, Stephen. (2002). *My First Movie*. Estados Unidos: Penguin Books.

Lowenstein, Stephen. (2008). *My First Movie Take 2*. Estados Unidos: Penguin Books.

Lumet, Sidney. (1996). *Making Movies*. Estados Unidos: First Vintage Books Edition.

Mamet, David. (1991). *On Directing Film*. Estados Unidos: Penguin Books.

Marín, Fernando. (2011). *Cómo escribir el guion de un cortometraje*. España: Alba.

Mascelli, Joseph. (2007). *The Five C's of Cinematography*. Estados Unidos: Silman-James Press Edition.

McKee, Robert. (2005). *El Guion*. España: Alba Editorial.

Mercado, Gustavo. (2011). *The Filmmaker's eye*. Estados Unidos: Focal Press.

Monaco, James. (2000). *How to Read a Film*. Estados Unidos: Oxford University Press.

Prakel, David. (2009). *Composición*. España: Editorial Blume.

Proferes, Nicholas. (2005). *Film Directing Fundamentals*. Estados Unidos: Focal Press.

Rabiger, Michael. (2013). *Directing*. Estados Unidos: Focal Press.

Rodriguez, Robert. (1996). *Rebel without a Crew*. Estados Unidos: Penguin Books.

Schreibman, Myrl. (2006). *The Film Director Prepares*. Estados Unidos: Editorial Watson-Guption.

Van Sijll; Jennife. (2005). *Cinematic Storytelling*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.

Weston, Judith. (2003). *The Film Director's*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.

Weston, Judith. (2006). *Directing Actors*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.

Wilkinson, Charles. (2005). *Working Director*. Estados Unidos: Michael Wiese Productions.

PÁGINAS WEB

<http://filmcourage.com>

<https://nofilmschool.com>

<https://www.filmriot.com>

<http://stillmotionblog.com>

<https://filmschoolrejects.com>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Guías definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

